

学校编码: 10384
学号: 18620121153265

分类号_____密级_____
UDC_____

廈門大學

硕士学位论文

传统纹饰在文创产品中的应用 ——以湘西苗族蝴蝶纹为例

The Application of Traditional Patterns in the Cultural
and Creative Products ——A case of study on the
Butterfly Patterns of Miao in Western Hunan

张 菡

指导教师姓名: 戚跃春 教授

专业名称: 设计学

论文提交日期: 2015 年 月

论文答辩时间: 2015 年 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2015 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2.不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月

摘要

中国纹样极具深意，它们大多数都表达了人们对生活的一种虔诚的精神寄托，而从古至今传承吉祥寓意的纹样更是堪称典范。在湘西苗族地区，传统手工艺中的龙纹、鸟纹、蝴蝶纹等纹样不仅有着深厚的传统文化内涵，更具鲜明的艺术特色。

作者认为从设计的角度来讲，蝴蝶纹不仅仅是单纯的纹样之一，更是具有内涵的一种文化。蝴蝶纹的设计应用需要与社会的发展相契合，既传承历史文化又应具有其自身鲜明的艺术个性。

随着旅游经济的发展，蝴蝶纹在旅游商品设计中的应用已屡见不鲜，但如何把蝴蝶纹的民族文化内涵也渗透其中，在契合日趋成熟的消费市场的同时，又能大幅度提升设计产品的文化价值，实现民族文化与世界文化的接轨，还有待进一步值得探讨。

本文通过深入湘西苗族地区的考察，对不同载体的蝴蝶纹从其造型、构图、色彩等不同角度进行分析，并结合当地苗族风俗文化，来研究蝴蝶纹独具特色的艺术风格，从而提出相关艺术设计的思考，并设计出有关湘西苗族特色的文化创意产品，为后续设计者提供参考。

关键词：传统纹样；苗族蝴蝶纹；文创产品

Abstract

China patterns have very profound meaning, most of them expressed people's longing for a better life and a devout spiritual sustenance, and auspicious patterns of inheritance from ancient times to the present is exemplary. In the Miao Nationality in Western of Hunan province, In the traditional crafts, dragon pattern, bird pattern, butterfly pattern and other patterns not only have a profound traditional culture connotation, but also distinctive artistic characteristics.

From the perspective of design, the butterfly pattern is not only a pattern, but also a symbol of culture. The application of butterfly pattern in design needs to follow the development needs society.

With the development of tourism economy, the butterfly pattern in the application in the design of tourism commodities have been common occurrence.but how the butterfly pattern cultural connotation, in line with the increasingly mature consumer market at the same time, but also greatly enhance the product design and cultural value, realizing the integration of national culture and world culture, remains to be further studied.

In this paper, through in-depth investigation of Miao Nationality in Western of Hunan province, analysis of different carrier of butterfly from its shape, color, composition and other point of view, combined with the local folk customs culture and legend of the butterfly pattern, unique artistic style of butterfly pattern are studied , thus putting forward the thinking of art design, and designing some special cultural and creative products, hopping to provide references for the follow-ups.

Keywords: Traditional Patterns,; Butterfly Patterns of Miao; Cultural and Creative Products.

目 录

摘要	I
ABSTRACT	II
第一章 引言	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的及研究方法	2
1.2.1 研究目的.....	2
1.2.2 研究方法.....	2
1.3 研究现状	2
第二章 中国传统蝴蝶纹之苗族蝴蝶纹.....	4
2.1 中国蝴蝶纹的起源与演变.....	4
2.2 苗族与蝴蝶纹	9
2.2.1 关于苗族	9
2.2.2 苗族蝴蝶图腾崇拜	9
2.3 湘西苗族蝴蝶纹艺术特征.....	10
2.3.1 “型”与“意”的融合性.....	11
2.3.2 造型的多样性	12
2.3.3 运用的普遍性	13
2.3.4 构图中的均衡性	15
2.3.5 色彩的饱和性	16
第三章 湘西苗族蝴蝶纹在文创产品中的应用	19
3.1 文化创意产品概述	19
3.2 湘西文创产品的现状.....	21
3.3 发展趋势与瓶颈.....	21
3.4 湘西苗族蝴蝶纹文创产品案例调查	22
第四章 湘西苗族蝴蝶纹文创产品的设计提案	25
4.1 蚩尤村概况.....	25
4.2 蚩尤村文创产品之标志设计	25
4.3 蚩尤村文创产品之婚庆用品设计方案.....	29
4.4 湘西苗族蝴蝶纹对现代设计的启示.....	34
结 语	36
参考文献	37
致 谢	38
附 录	39

Contents

ABSTRACT	I
1.Introduction	II
1.1 Background of Research	1
1.2 Research purpose and research method.....	2
1.2.1 Research Purpose.....	2
1.2.2 Methods.....	2
1.3 Research Status.....	2
2.The Application of Traditional Patterns And Butterfly Patterns of Miao in Western Hunan	4
2.1 Background of Chinese Traditional Butterfly Patterns.....	9
2.2 The Miao Nationality And Patterns Butterfly	9
2.2.1 The Miao Nationality.....	9
2.2.2 Tattoo of Miao Butterfly Patterns in Western Hunan.....	10
2.3 Butterfly Patterns art Features of Miao in Western Hunan	11
2.3.1 Fusion.....	12
2.3.2_Multiformity.....	12
2.3.3 Extensive Application	13
2.3.4 Stability.....	15
2.3.5 Saturation.....	16
3. The Application of Butterfly Patterns in the Cultural and Creative Products of Miao in Western Hunan	19
3.1 Cultural and Creative Products.....	19
3.2 The culture of Butterfly Patterns of Miao in Western Hunan.....	21
3.2.1 Butterfly Patterns of Miao in Western Hunan of Valuable culture.....	21.
3.3 Case Analysis.....	22

4. The Application of Butterfly Patterns in the Cultural and Creative Products of Miao in Western Hunan	25
4.1 General Situation of Chi You Village.....	25
4.2 Logo Design.....	25
4.3 The Wedding Products Design.....	29
4.4 Inspiration of modern design.....	34
Conclusion.....	36
Thanks to.....	37
Reference.....	38
Appendix.....	39

第一章 引言

1.1 研究背景

中国纹样不仅有着质朴的造型和浓厚的文化底蕴，还承载着悠久的历史信息。我们对它的研究和借鉴，既是对历史沉淀的一种复归和回味，也是对现代文明生生不息的执着追求。我国的文化底蕴深厚，其中，纹样以其特有的历史背景成为中国传统文化中的重要组成部分，它既代表着社会的发展进步，又是具有历史意义的重要文化遗产。这些光辉绚烂、多姿多彩的纹样大多起源于民间，是劳动人民生活中经验的累积与智慧的结晶。它们经历了历史的洗涤，在漫长的岁月里与中国的礼制和儒家、道家、宗教以及风土人情等融合，逐渐发展、成熟，成为现在具有民族特色的装饰造型体系。这些传统纹样在各个时期都创造了令人叹服的手工艺品，如陶瓷、丝绸、砖石雕刻、刺绣、编织、蜡染等等。

这些民族纹样仍有着积极的实用意义——在建筑、室内装饰、服装、陶瓷、包装等多个方面为我们所用。我国大部分少数民族只有语言而没有文字，所以当时的社会形态只能通过口耳相传及建筑、雕刻、绘画、器物、服饰等形态来显现。蝴蝶纹是社会发展以及社会形态体现的产物，在唐宋时期得到了一定发展，并于清明时期进行鼎盛阶段。因受时代背景、社会环境、经济盛衰和审美观念的影响，蝴蝶纹在造型、象征意义上也随之变化。

湘西苗族蝴蝶纹经过时代的变迁，文化的发展以及地域上的特点，使其与传统的蝴蝶纹有所区别，既有传统吉祥如意又有自身的魅力特点，因此挖掘苗族文化中的蝴蝶纹样具有重要的研究价值。

在现代平面设计中，中国纹样具有它的独特文化内涵及民族个性，我们在设计作品的时候，经常可以利用某种纹样的“型”，或是利用纹样所表达的“意”来进行各种设计，它们总能给予我们如源泉般取之不竭的创作灵感。

总之，我们在设计的时候既要继承传统的民族文化，又要发展和创造出新的风格。例如对传统纹样中部分的旧元素加以改造、提炼和运用，揉入更具时代气息的新元素，使设计产品体现民族个性的同时，也更具有鲜明的当代色彩。本文对蝴蝶纹样的研究，从其内容上的历史渊源和多样的象征意义，到形

式上的繁杂多样、姿态万千以及对于社会发展和当今设计领域的各种影响来展开探讨。

1.2 研究目的及研究方法

1.2.1 研究目的

1.蝴蝶纹是中国传统纹样之一，是历史传承文化的产物。由古至今，蝴蝶纹与我国的文化一脉相承，既融入了不同时代的民俗民风，又在社会的变迁中形成了不同的风格特征，蝴蝶纹的多样性决定了其自身的魅力特点，因此具备了研究的可行性；

2. 社会是不断发展的，蝴蝶纹是我国历史文化积淀的一部分，使其作为设计中的元素，如何恰如其分地表现其吉祥的寓意又凸显苗族蝴蝶纹的特色是研究蝴蝶纹样所必须思考的问题；

3.由于世界多元化的格局出现,人们生活水平的提高，使消费者们不再满足于市场上千篇一律的商品。从设计方面讲，生产出吸引市场的文化商品，既适应市场同时又能促使消费者审美意识的提升，因此在文化传承的基础上找到创新点更具有重要意义。

1.2.2 研究方法

1. 本文主要运用了文献资料法与实地考察法来进行研究。其中，文献法主要是对相关文献资料来进行搜集和运用，包括学术专著、编著、图片等；实地考察法则是通过深入湘西苗族地区，拍摄大量的各种苗族蝴蝶纹来获取第一手资料，弥补文献资料的空缺，使论文结构内容更加完整。

2.本文也将以民俗文化和造型艺术为研究基础，研究蝴蝶纹的象征意义和其造型的发展演变；研究其在悠长的历史中所保留的湘西苗族蝴蝶纹所具有的浪漫色彩；研究其所体现的吉祥意味对现代设计的启示。

1.3 研究现状

中国蝴蝶纹有很多种，国内有专家对作为民俗文化中的蝴蝶文化做了深入研究，但湘西苗族蝴蝶纹作专题研究的还不多。例如柳维和的《蝴蝶图案》一书中主要是对蝴蝶的百变造型的搜集与整合，没有太多的文字描述。现代关于蝴蝶“型”的产品较多，但是相关湘西苗族“蝶文化”的文化创意产品相对较

少，而苗族地区的旅游商品中的蝴蝶纹大多都是对传统工艺的传承，商品雷同现象颇多，因此研究湘西苗族蝴蝶纹并为其提出相关的文创产品设计方案使我产生了兴趣，所以开始此专题的探究。

第二章 中国传统蝴蝶纹之苗族蝴蝶纹

文人墨客对蝴蝶的称颂自古流传，如秦散文名著《庄子》中，庄周梦蝶给后世之人留下借物言志的重要题材。西晋时期梁祝的故事堪称经典。梁朝简文帝萧纲《咏蝶诗》中“复此从凤蝶，双双花上飞。寄语相知者，同心终莫违”。诗中通过对蝴蝶的动态描写，抒发了诗人对爱情的赞美。唐朝诗人李白的《山人劝酒》“蝴蝶忽然满芳草”，诗人杜甫“穿花蛱蝶深深见，点水蜻蜓款款飞”。等诗句都让人感同身受，映入眼帘的犹如一幅幅自然生动的画面。从古至今，人们把蝴蝶作为自由、爱情等象征，既符合大众的审美心态又是一种人文精神寄托的表现。

2.1 中国蝴蝶纹的起源与演变

纹，本意是指古代丝织物，《广韵》：“纹，绫也”，亦指丝织物上的纹路或花纹；也泛指皱纹、痕迹、纹路等现象。所谓“文身”即“纹身”，文即纹，“文化”即“纹化”，这是文化最初最本原的意义，文化与“纹化”之间的关系是一种发生学的关系，文化由“纹化”而来。^①

中国传统的纹样，从新石器时代开始，至今已有八千年的悠久历史。它的样题材发展可分为几何纹样时期、动物纹时期、花草纹时期及综合多样化时期。装饰是人类历史上最早的艺术形态之一，从古至今，装饰纹样主要有人物、花草、动物及几何纹样等，其中以蝴蝶为造型的饰物繁多，其外形结构，通过意匠的想象与对其“型”的塑造，在体现其本身吉祥寓意的同时，还为饰物来别致的神韵。

蝴蝶纹，狭义上指仅仅是蝴蝶纹的装饰，广义上包含以蝴蝶为主，再配以其他内容的纹饰。从中国许多传统纹样中可以看到蝴蝶的身影，其中最具代表性的有“瓜瓞绵绵”、“百蟄”“百蝶闹春”“耄耋”“喜相逢”等都是具有中国传统特色的图案。在《诗·大雅·绵》：“绵绵瓜瓞，民之初生，自土沮漆。”瓞即小瓜，瓜瓞绵绵是指瓜刚生时虽然小，但它的藤蔓多且会逐渐长大，绵延而滋生。传统的绵绵瓜瓞纹样有两类，其中一类以瓜与繁茂的藤蔓为主，另一类是瓜连藤与蝴蝶组合而成，而“蝶”与“瓞”同音，如图（1）。

^①李砚祖《装饰之道》中国人民大学出版社第7页第二段

《诗·大雅·板》：“匪我言耄”《礼记》：“八十、九十曰耄”。都是指高龄之人，此外，还有耄老、耄期、耄老、耄艾都是此意。“猫”与“耄”“蝶与耄”谐音，所以在许多瓷器花纹中常常有猫蝶图案，百蝶闹春图案等。蝴蝶是中国历史文化的一部分，从文人浪漫的情怀到人们多情的生活情趣，都使蝶文化更加生动传神。

图 1（耄耄、瓜瓞绵绵）

来源: <http://www.duitang.com/>, 2005

纹样以文化的方式来记录历史，以记录符号的形式来表达人类无以言说的情感。中国的装饰纹样已有近 8000 年的历史。如下表 1，中国蝴蝶纹的演变记录了不同朝代的各自特征。例如从原始时期的拙稚的艺术风格到唐代的以“肥”为美的审美意识的转变，再到宋代对于写实、秀丽的造型的审美追求，以及清代的吉祥寓情意中情感的升华。直至近现代对蝴蝶纹“型”与“意”的传承以及发展，使蝴蝶纹的文化更加丰富饱满。

表 1 中国蝴蝶纹的历史演变

来源: 作者整理

时代	中国蝴蝶纹装饰	艺术风格
新石器时代	 <p>（木质蝶形器、蝶形器）</p> <p>来源: http://sina.com.cn, 2013</p>	器形相对较大，制作较粗糙，造型简单，整体平衡、质朴的艺术风格。

<p>唐代</p>	 <p>（唐 蝶恋花纹、瓷器蝴蝶纹 、蜡染蝶恋花纹、刺绣蝶恋花纹）</p> <p>来源：杨棣 李驰宇，《古今图案集成》，吉林美术出版社 2011</p>	<p>蜡染织物上的蝴蝶纹饰，描绘了四只形态丰满的蝴蝶在花中起舞，一派繁华景象。四只蝴蝶以牡丹花为中心，对称均衡分布，整体和谐统一的同时富有生活情趣。</p>
<p>五代</p>	 <p>五代 蝶形玉、佩瓷壶</p> <p>来源：杨棣李驰宇，《古今图案集成》，吉林美术出版社，2011</p>	<p>蝶形瓷壶中两只蝴蝶呈对称构图，双翅线条紧凑，在壶中作为装饰，有一种庄重的朴素美感。</p>
<p>宋代</p>	 <p>（铜镜蝶恋花纹、石刻双蝶牡丹纹）</p> <p>来源：回顾，《中国装饰图案集成》，辽宁美术出版社，2001</p>	<p>宋代也是蝴蝶纹的盛行时期，蝴蝶纹在不同功能的器物上呈现出不同的形态。宋代蝴蝶纹呈现出恬淡秀丽，雅致风格。</p>

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库